

UNIVERSIDAD DE CUENCA

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

Escuela de Diseño

Tesina previa a la obtención del título de licenciatura
en diseño gráfico

TEMA:

CONTACTO

“Estimulación del sentido del tacto como medio de percepción extra del diseño gráfico, mediante la utilización de texturas reales en un afiche promocional de la artesanía de la Provincia del Azuay”

AUTOR:

Henry Guaniquiza

DIRECTOR DE TESINA

Diseñador. Sebastián Egas

Cuenca- Ecuador

2010 - 2011

PROYECTO “CONTACTO”

“Estimulación del sentido del tacto como medio de percepción extra del diseño gráfico, mediante la utilización de texturas reales en un afiche promocional de la artesanía de la Provincia del Azuay”

La presente tesina enfoca su interés en tratar de incorporar a un trabajo de diseño gráfico elementos que puedan o deban ser captados no únicamente por la vista sino por otro sentido del ser humano como es el tacto. Se plantea este tema como una opción para reforzar el mensaje que el diseñador desea transmitir al público, dejando algo rezagados con este proceso a los medios tecnológicos de impresión que en cierta forma limitan el lenguaje y expresión del diseñador dando resultados o trabajos finales que únicamente pueden ser captados por el sentido de la vista, olvidando otros sentidos del ser humano que son esenciales para la percepción.

“Contacto”, es un proyecto que aparece como una opción en la que se utilizan medios artesanales de impresión como es la serigrafía, técnica mediante la cual es posible hacer reproducciones en serie, además de emplear otros recursos como pinceles, estencils, etc.; en cuanto a los soportes se hace un cambio un tanto drástico en relación a los comúnmente utilizados como el papel y sus derivados, aquí es donde se aprovecha para incluir elementos táctiles como texturas, todo dependerá de la temática a ser trabajada.

Para respaldar esta investigación y mostrar su factibilidad, se ha elaborado un sistema de tres afiches tomando como tema el trabajo artesanal en la Provincia del Azuay como un medio de promoción turística.

■	RESUMEN	3
■	AGRADECIMIENTO	6
■	INTRODUCCIÓN	7
■	CAPÍTULO 1:	
	DESARROLLO DEL PROYECTO “CONTACTO”	8
	1.1 PRESENTACIÓN	9
	1.2 EL PROBLEMA DE ESTUDIO	9
	1.3 ANTECEDENTES	10
	1.4 JUSTIFICACIÓN	13
	1.5 OBJETIVOS	13
	1.6 GENERACIÓN DEL NOMBRE Y LOGOTIPO	14
■	CAPÍTULO 2:	
	EL SENTIDO DEL TACTO COMO MEDIO DE PERCEPCIÓN EXTRA	
	DE PRODUCTOS DE DISEÑO GRÁFICO	16
	2.1 EXPLICACIÓN PRELIMINAR	17
	2.2 COMUNICACIÓN Y DISEÑO GRÁFICO	17
	2.2.1 La Comunicación	17
	2.2.2 Diseño Gráfico	20
	2.2.3 Comunicación Visual	21
	2.3 EL SENTIDO DEL TACTO	22
	2.3.1 La Percepción	22
	2.3.2 El sentido del tacto y su importancia	23
	2.3.3 Funciones del sentido del tacto	25
	2.4 TEXTURAS	28
	2.5 EL AFICHE	30

■ **CAPÍTULO 3**

EL TRABAJO ARTESANAL EN LA PROVINCIA DEL AZUAY 32

3.1 PRINCIPALES MANIFESTACIONES ARTESANALES 34

3.2 ENTREVISTAS CON ARTESANOS DE LA CIUDAD. REGISTRO FOTOGRÁFICO 36

3.2.1 La Paja Toquilla 37

3.2.2 La Cerámica 42

3.2.3 Los Textiles 56

■ **CAPÍTULO 4**

**DISEÑO Y ELABORACIÓN DE AFICHES CON TEXTURAS
PERCEPTIBLES AL TACTO 68**

4.1 BRIEF 69

4.2 DESARROLLO 70

■ **CONCLUSIONES 76**

■ **BIBLIOGRAFÍA 80**

■ **ANEXOS 84**

... Un día pregunté: ¿Qué es la suerte?
y el profe Chiriboga del cole respondió:
“Suerte es cuando la vida te brinda una oportunidad
y tú estás preparado para recibir esa oportunidad,
así que prepárate día a día para cuando te llegue una oportunidad,
estés en capacidad de aprovecharla,
entonces podrás decir que tienes suerte”.

A partir de ahora tener suerte será cuestión de creatividad.

*Doy gracias a Dios por haberme dado la vida y la capacidad
para culminar esta etapa universitaria,
y también mil gracias a todos quienes
de una u otra manera me brindaron su apoyo,
y de manera especial
a mi madre, la Sra. Delia Bacuilima.*

Henry Guanquiza B.

El presente proyecto denominado Contacto, intenta mostrar una alternativa para mejorar la calidad de comunicación existente en un trabajo de diseño gráfico, en donde se propone incorporar elementos táctiles puesto que mientras una persona utilice más de un sentido al momento de percibir algo, mayor será su nivel de recepción de información.

En la actualidad la tecnología ha puesto a nuestro alcance gran variedad de sistemas digitales de impresión, que van desde las impresoras caseras que vienen en variados modelos y a precios muy módicos hasta máquinas para impresiones en gran formato como son los conocidos plotters, si bien es cierto que estos aparatos nos favorecen en varios aspectos como por ejemplo, ahorro de tiempo, dinero, y nos brindan resultados muy satisfactorios, no pasan de ser una impresión realizada por una máquina que lo que logra junto con las ventajas antes descritas es desplazar al hombre, que con la habilidad de sus manos ha sido quien en épocas anteriores plasmaba sobre un soporte las ideas originadas en su mente dándoles un toque más humano y por supuesto mucho mas enriquecedor que lo que hoy representa una impresión digital.

“Contacto” intenta rescatar las técnicas artísticas artesanales utilizándolas dentro del diseño gráfico para lograr productos finales diferentes a los que hoy en día la tecnología nos ofrece; además que a través de estas

técnicas es posible incorporar nuevos elementos dentro de un producto de diseño gráfico como son las texturas perceptibles al tacto con las cual estaremos añadiendo otros mensajes a nuestro trabajo.

El trabajo a desarrollarse a continuación está organizado en cuatro capítulos:

El capítulo 1 denominado: Desarrollo del proyecto “Contacto”, aquí se hace la presentación y descripción del proyecto.

El capítulo 2 titulado: “El sentido del tacto como medio de percepción de productos de diseño gráfico”, Aquí se investiga y analiza la importancia de incluir elementos táctiles como una alternativa para reforzar la comunicación.

El capítulo 3 que lleva por título: “El Trabajo artesanal de la Provincia del Azuay”, aquí se hace referencia a 3 ramas artesanales y sus procesos que se desarrollan en ésta ciudad como son los tejidos textiles, la cerámica y la paja toquilla.

El capítulo 4 titulado: “Diseño y elaboración de afiches con texturas perceptibles al tacto”, en éste capítulo se muestra el proceso y elaboración de tres afiches sobre soportes elaborados con las técnicas artesanales analizadas en el capítulo anterior.

CAPÍTULO 1

DESARROLLO DEL PROYECTO “CONTACTO”

1.1 PRESENTACIÓN

“Contacto” nace como una posibilidad de rescate de lo artístico, de lo artesanal, de lo hecho a mano, debemos tomar en cuenta que la gráfica que hoy es nuestra identidad y que también necesita ser rescatada y valorada tiene sus inicios allí en manos de los artesanos y artistas que valiéndose de su creatividad y habilidad nos han dejado grandes obras como pinturas, objetos, que han sido elaborados con técnicas que hoy son desplazadas y reemplazadas por el crecimiento tecnológico actual.

La vinculación de estas técnicas manuales con el diseño gráfico darán como resultado trabajos con una mayor riqueza comunicativa ya que tienen otros valores implícitos en el trabajo artesanal con el que fueron elaborados, y como un aspecto muy importante y que constituye otro objeto de estudio dentro del presente proyecto, es la posibilidad de incorporar elementos táctiles dentro de productos de diseño gráfico como son texturas reales que puedan ser percibidas a través del tacto.

1.2 EL PROBLEMA DE ESTUDIO

La tecnología ha desarrollado maquinaria para poder plasmar o hacer tangible un producto de diseño gráfico, pero se centra únicamente en lo visual, un ejemplo de esto son los medios impresos, de esta forma limitan el lenguaje y expresión del diseñador únicamente a lo que puede ser captado por el sentido de la vista, dejando de lado otros sentidos del ser humano que son esenciales para la percepción, pudiendo a través de ellos dar señales que refuercen el mensaje que el diseñador desea transmitir.

La problemática que se intenta resolver en este trabajo de investigación, es fusionar dentro de un trabajo de diseño gráfico lo visual y lo táctil. Esta fusión debe tener un alto nivel de comunicación debe invitar al espectador, a que, al mismo tiempo que mira, se atreva a tocar la obra, pues esta acción es indispensable para entender el concepto, que en este caso particular, gira en torno al trabajo artesanal en la Provincia del Azuay.

1.3 ANTECEDENTES

Antes de la invasión tecnológica actual en la sociedad, los productos de diseño gráfico eran elaborados de manera *artesanal*¹ con lo que se lograban resultados con un mayor número de elementos que poseían valores implícitos como la elaboración a mano, además de los diferentes materiales que se utilizaban.

Hoy en día, la tecnología se ha impuesto sobre las técnicas manuales por diversas razones como ahorro de tiempo y dinero, peso, transporte, etc., volviéndose una producción en serie de los productos gráficos, en donde los resultados, en cuanto a materiales y acabados en su gran mayoría son muy similares, limitando únicamente al sentido de la vista como medio de percepción para su lectura y análisis.

El proyecto “Contacto” intenta rescatar estas técnicas artesanales fusionándoles con el diseño gráfico a través del uso de texturas táctiles creadas mediante técnicas utilizadas en el trabajo artesanal de la Provincia del Azuay.

1 Artesanía:

“Hecho con las manos, el objeto artesanal guarda impresas, real o metafóricamente, las huellas digitales de quien lo hizo. Esas huellas no son la firma del artista, no son un nombre; tampoco son una marca. Son más bien una señal: la cicatriz casi borrada que conmemora la fraternidad original de los hombres.”

Octavio Paz, poeta, escritor, y diplomático mexicano.

Como proyectos homólogos tenemos trabajos de artistas que han incorporado materiales a sus obras con el fin de darles textura, a estos materiales se los denomina “materiales de carga”, éstos pueden ser desde arenas como por ejemplo polvo de mármol, hasta trozos de madera, vidrio o incluso plástico.

Un artista que emplea mucho material de carga en sus obras es Anselm Kiefer, quien nació en 1945 en Donaueschingen, al sur de Alemania. Reconocido internacionalmente como uno de los más importantes creadores de nuestro tiempo, su producción se inicia a finales de los años sesenta, cuando decide abandonar los estudios de derecho para dedicarse al arte, en el año 1966.

“Sus trabajos, en los que se fusionan la pintura, la escultura o la fotografía, mediante técnicas como el collage y el assemblage, subrayan la solemnidad y la naturaleza trascendente de su contenido no sólo por sus cualidades táctiles, sino por la violencia de su pincelada y la opacidad que transmite una paleta de colores casi monocroma, mezclada con materiales poco ortodoxos y endebles como plomo, alambre, paja, yeso, barro, ceniza o polvo, o flores y plantas reales, en contraste con la transparencia de su significado.”²

2

<http://www.enfocarte.com/7.32/kiefer/kiefer.html>

AQUI DOS DE LOS TRABAJOS DE ANSELM KIEFER.

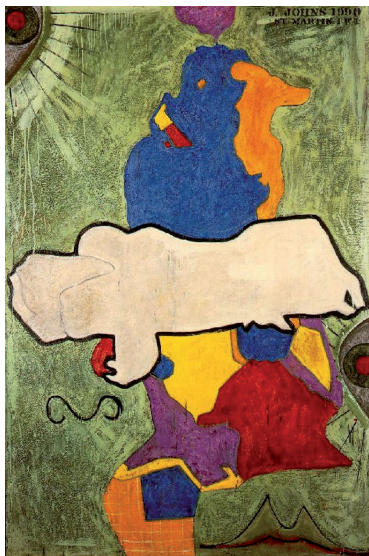
Un hombre contempla en el Guggenheim una obra de Kiefer.
(Foto: LUIS ALBERTO GARCÍA)

Imagen tomada de: <http://rancholasvoces.blogspot.com/2007/03/artes-plsticas-espaael-artista-alemn.html>

Obras de Anselm Kiefer- (Foto: LUIS ALBERTO GARCÍA)

Imagen tomada de: http://www.elpais.com/articulo/cultura/altar/pintura/Anselm/Kiefer/elpepicul/20070328elpepicul_1/Tes

ANGEL VERDE (1990)

Descripción: Encáustica y arena sobre tela. 190,5x127cm.
Localización: Collection Walker Art Center. Mioneápolis.
Autor: Jasper Johns.

Imagen tomada de: <http://www.epdip.com/pintor.php?id=278>

ALFABETOS GRISES (1956)

Descripción: Cera de abejas y aceite en periódico sobre tela. 168x124cm.
Localización: Menil Collection. Houston.
Autor: Jasper Johns.
 Imagen tomada de: <http://www.epdip.com/pintor.php?id=278>

Otro artista que vincula materiales a sus obras para darles una textura real es:

JASPER JOHNS

“Pintor, escultor y artista gráfico estadounidense que ha representado un papel importante en el desarrollo del arte de mediados del siglo XX en su país.

En 1954 comenzó a pintar obras de un modo radicalmente diferente al expresionismo abstracto que dominaba la escena artística estadounidense en aquel momento. Sus obras se centraban en temas tan conocidos como dianas, banderas estadounidenses, números y letras del alfabeto. Pintaba con objetividad y precisión, aplicando gruesas capas de pintura de modo que el propio cuadro se convirtiera en un objeto y no sólo en la reproducción de objetos reconocibles. Esta idea de arte-como-objeto se convirtió en una poderosa influencia en la escultura y la pintura posteriores; solía integrar objetos tridimensionales a sus pinturas.

Hacia finales de la década de 1950 sus obras comenzaron a mostrar una composición más libre y suelta. En algunas añadía objetos reales sobre el lienzo, como reglas y compases. Comienzo falso (1959, Colección Scull, Nueva York), en la que utiliza una plantilla para pintar intencionalmente etiquetas erróneas y manchas de color sobre los obje-

tos pintados, es una obra llena de humor y juegos de significados, precedente del Pop Art.

A principios de 1987 volvió a abrir una nueva senda al exponer en la ciudad de Nueva York un ciclo de cuatro obras tituladas Las estaciones. Se considera que estas pinturas, de 2 m por 1,25 m, han sido especialmente significativas para la historia del arte estadounidense”³

1.4 JUSTIFICACIÓN

Se plantea este trabajo porque se considera importante para reforzar el mensaje, involucrar otros sentidos del ser humano en la percepción de un trabajo de diseño gráfico. Además en nuestro medio, es importante rescatar técnicas y formas de expresión artística que contienen elementos muy valiosos, por otro lado con este trabajo se intenta mostrar, que el diseño gráfico no tiene límites pues el ámbito de la comunicación es muy extenso, y si hablamos de que el diseño es comunicación, entonces es posible explorar otros campos para conseguir resultados innovadores.

El trabajo artesanal en la Provincia del Azuay, es un tema muy propicio para ser representado a través del presente proyecto debido a que son múltiples los materiales que los artesanos emplean para la fabricación

de un sinnúmero de objetos, por lo que se cuenta con una gran variedad de texturas y acabados, siendo esto muy importante para atraer la atención del observador, quien estará muy gustoso de poder tocar dichos elementos para apreciarlos de mejor manera.

Además se lograrán productos con una nueva línea estética, que tendrá acabados artesanales, pero con objetivos enfocados desde el diseño gráfico.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 GENERAL

Estudiar la importancia y las posibilidades de incluir elementos táctiles dentro de un producto de diseño, y en este caso particular de un afiche utilizando técnicas y materiales artesanales de la ciudad de Cuenca, como una alternativa para lograr un nivel de comunicación más eficaz en el diseño gráfico.

1.5.2 ESPECÍFICOS

- Estudiar las posibilidades e importancia de los elementos táctiles dentro de un afiche, que recupere los conceptos, técnicas y materiales artesanales propios de Cuenca, para fusionar los lenguajes gráficos artesanía-diseño.

- Conocer y reflexionar sobre la aplicación de las principales técnicas artesanales locales, desde la observación directa, el discurso de artesanos calificados, y el registro gráfico y técnico de procesos.

- Aplicación de técnicas y conceptos en la fusión artesanía-diseño en tres piezas promocionales hechas a mano con texturas reales al tacto, que muestren el trabajo artesanal de la Provincia del Azuay y así lograr un nivel de comunicación más eficaz en el diseño gráfico.

1.6 GENERACION DEL NOMBRE Y LOGOTIPO

Este proyecto, como ya se ha explicado, busca estimular el uso del sentido del tacto en la percepción de trabajos de diseño gráfico, por lo tanto, nuestro objetivo principal son las manos, que constituyen el medio más idóneo para percibir objetos en cuanto a lo táctil, aunque es necesario recordar que tenemos receptores sensoriales distribuidos por todo nuestro cuerpo, siendo toda nuestra piel capaz de percibir sensaciones relacionadas con el tacto.

Bajo estos elementos se ha generado el nombre “CONTACTO”.

Aquí la definición de ésta palabra según el diccionario de la Real academia española

*Contacto*⁴.

(Del lat. *contactus*).

1. m. Acción y efecto de tocarse dos o más cosas.
2. m. Conexión entre dos partes de un circuito eléctrico.
3. m. Artificio para establecer esta conexión.
4. m. enlace (persona que tiene relación con otras, especialmente dentro de una organización).

Con esta palabra se busca hacer referencia al “contacto” que el espectador tenga con el producto de diseño gráfico, además que el término ayuda para entenderlo también de la manera “con-tacto”.

En cuanto al logotipo se ha utilizado la silueta de una mano que aparenta estar rozando una superficie, el vacío permite que al ser aplicado el logo se aprecie en esa área la textura del material sobre el cual se encuentra.

4 http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=contacto

PROPUESTAS FINALES DE LOGOTIPO
APLICACIÓN A UN COLOR Y SOBRE
TEXTURA.

CAPÍTULO 2

EL SENTIDO DEL TACTO COMO MEDIO DE PERCEPCIÓN DE PRODUCTOS DE DISEÑO GRÁFICO

2.1 EXPLICACIÓN PRELIMINAR

Existen varias manifestaciones artísticas que el hombre ha logrado desarrollar a través de los tiempos, se puede decir que éstas varían de acuerdo al sentido que se busca provocar en el ser humano, ya sea la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Pero si hablamos de que el diseño gráfico resuelve problemáticas de comunicación, es importante que sus trabajos sean orientados y fundamentados con otras áreas que se ocupan de resolver estos problemas, no se podría concebir un resultado obtenido de manera aislada, por lo que el hombre utiliza sus sentidos en conjunto para percibir la realidad, comunicarse y desarrollarse de manera óptima, es preciso explorar sobre otras alternativas que permitan no solamente comunicar algo de manera visual sino que involucren y estimulen otros sentidos, siendo posible y necesario romper esas barreras de comunicación visual, en las que el diseño se ha visto encerrado, añadiendo otros elementos que sean percibidos no solo visualmente sino también a través del tacto para lograr una comunicación más eficaz.

2.2 COMUNICACIÓN Y DISEÑO GRÁFICO

2.2.1 LA COMUNICACIÓN

La palabra comunicación proviene del latín Communis, que quiere decir común, por tal motivo tiene como propósito poner en común conocimientos y sentimientos lo cual se logra a través de signos y símbolos tales como la señal, el gesto, la palabra hablada, y la imagen. Se considera a la comunicación como un proceso de interacción de lenguajes, siendo una de las necesidades básicas del ser humano; pero el lenguaje más importante en el lenguaje emitido por la voz humana, está compuesto por signos lingüísticos llamados también signos verbales que los usamos para comunicar mensajes hablados y escritos, sus manifestaciones concretas son las diferentes lenguas o idiomas que se utilizan en el mundo y que se han ido desarrollando a través del tiempo para adecuarse a las necesidades de los usuarios.

La comunicación es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico puesto que al practicarla se trata de establecer una comunidad con alguien, lo que significa

compartir e intercambiar mediante diversos medios y canales mensajes que influirán en el desarrollo del individuo y del grupo en general.

En nuestra sociedad existen además otros sistemas de comunicación con los que transmitimos mensajes llamados no verbales: los gestos y posturas, los aplausos, las señales de tránsito, las luces, los colores, etc. El lenguaje icónico por ejemplo, compuesto por imágenes tales como dibujos, fotografías, mapas, etc., lo emplean el cine, la televisión, los carteles publicitarios, y en el mundo actual representa un medio de comunicación muy importante y en constante crecimiento.

Otro concepto de comunicación:

*“La comunicación es una fuerza que está en la misma esencia de todo lo que evoluciona, de todo lo que es interdependiente, de todo lo que es vivo. El cosmos, el hombre, los organismos, conviven y evolucionan juntos. Se encuentran en permanente comunicación. Esta potencia rige y coordina el movimiento universal, donde todo se encuentra integrado en un tejido infinito de correspondencias, confrontaciones, dependencias, coincidencias y oposiciones que cumplen así una función dinámica complementaria y totalizadora”*⁵

2.2.1.1 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

En la comunicación intervienen los siguientes factores:⁶

a) Emisor

Es el que inicia la comunicación; el emisor selecciona algún sistema de signos y codifica la información transformándola en un mensaje perceptible para luego emitirlo, este mensaje lleva un sello personal si tomamos en consideración que cada emisor tiene su propia personalidad con todas sus implicaciones, tales como la cultura que posee o la posición que ocupa dentro de un sistema social.

El emisor puede ser una persona, un grupo de personas, o también puede ser un emisor institucional, y cabe señalar que para que pueda hacerse entender fácilmente debe ser hábil con la comunicación codificando los mensajes de manera adecuada y sobretodo todo debe conocer y dominar lo que desea comunicar. Otro aspecto importante que el emisor debe tomar en cuenta para lograr una comunicación eficaz, es tomar en cuenta la clase de destinatario al que se dirige para formular adecuadamente su mensaje: su edad, sus intereses, su nivel de educación.

5 COSTA, JOAN, LA imagen y el impacto psicovisual, Gráficas Sirvensae, 1971

6 VINTIMILLA MARÍA AUGUSTA / CRESPO MARÍA ROSA, Pensar, hablar, y escribir, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, 2001

b) Receptor

Es el destinatario o persona que recibe el mensaje del emisor. Se conoce al receptor también como decodificador, descifrador, intérprete; el receptor realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor; es decir, decodifica el mensaje, sus habilidades consisten en saber escuchar, poder leer el mensaje y emplear la reflexión o el pensamiento para poder interpretarlo de manera adecuada teniendo en cuenta su propia experiencia, el contexto y la información previa con que cuenta. Como el emisor, también el receptor puede ser individual o colectivo.

c) Código

Es un sistema de signos y sus reglas de combinación. En el código se establecen los significados de los signos, un ejemplo de código es el idioma español, el cual es un conjunto de signos con sus respectivas reglas de combinación y significados.

d) Mensaje

El mensaje es la información total que el emisor ha codificado mediante un sistema de signos, y ha transmitido al receptor, por la calidad de un mensaje podemos darnos cuenta de la educación, inteligencia, sensibilidad, etc., de nuestro interlocutor.

Consideramos tres factores del mensaje: código, conte-

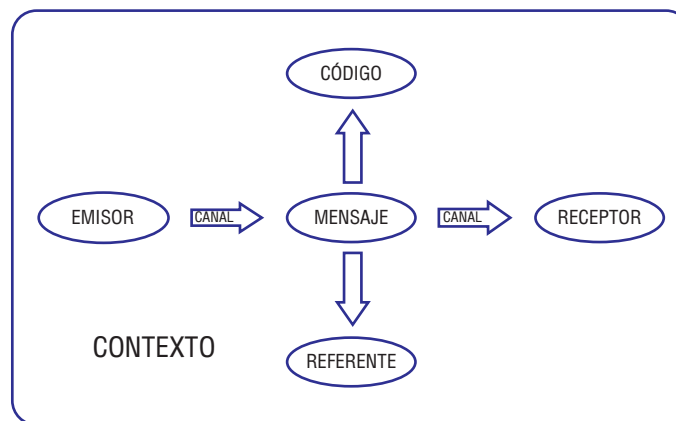

DIAGRAMA DE SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN QUE MUESTRA LA RELACIÓN ENTRE ESTOS FACTORES.

Imagen tomada de:
VINTIMILLA MARÍA AUGUSTA / CRESPO MARÍA ROSA, Pensar, hablar, y escribir, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, 2001

nido y tratamiento.

a) Código.- Es el conjunto de símbolos que se estructuran de tal manera que tengan algún significado para alguien.

b) El contenido.- El contenido del mensaje está integrado por el material seleccionado por el emisor para expresar su propósito.

c) Tratamiento.- Es la forma de expresión del mensaje, implica varios criterios y decisiones por los que puede optar el emisor con relación al código y al contenido del mensaje.

Hay que tomar en cuenta que muchos mensajes están multicodeificados, es decir están formados simultáneamente por signos pertenecientes a diferentes códigos, por ejemplo un periódico tiene signos lingüísticos, pero también fotografías, gráficos, etc.

e) Referente

Es todo aquello a lo que hace referencia el mensaje,

f) Canal

Es el vehículo o medio por el cual se transmite, recibe o difunde el mensaje: podemos clasificarlos en naturales o artificiales.

Los canales naturales son los que el hombre posee de una manera innata, y con los que se relaciona con el mundo exterior (vista, oído, tacto, gusto y olfato)

Los canales artificiales son los que el hombre ha creado para transportar los mensajes a través del tiempo y el espacio.

g) Contexto

Son las circunstancias que rodean un hecho de comunicación, son aquellas condiciones particulares en que se transmite el mensaje y que contribuyen a su significado.

La consideración del contexto situacional del mensaje es siempre necesaria para su adecuada descodificación.

2.2.2 DISEÑO GRÁFICO

Es un proceso de creación visual con un propósito bien definido. Se diferencia del arte que es la actividad humana mediante la cual el artista expresa sus pensamientos, sueños, e ideas desde una visión personal, en tanto el diseño descubre exigencias prácticas.

El diseño gráfico en su totalidad, sigue modelos, códigos, formas y géneros ya existentes, los cuales constituyen nuestro lenguaje visual, el mismo que está en continua expansión y evolución; por lo tanto el diseñador es un comunicador visual, en donde uno de sus principales objetivos es diseñar para comunicar, y de esta forma hacer más práctica la vida del ser humano.

“En pocas palabras, un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de “algo”, ya esto

*un mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la mejor forma posible para que ese “algo”, sea conformado, fabricado, distribuido, usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser solo estética, sino también funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época”*⁷

2.2.3 COMUNICACIÓN VISUAL

Acerca de éste tema, Bruno Munari en su libro “Diseño y comunicación visual” manifiesta que la comunicación visual es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos, desde una planta hasta las nubes que se mueven en el cielo. Cada una de estas imágenes tiene un valor distinto, según el contexto en que estén insertadas, también nos dice que la comunicación visual puede ser casual o intencional⁸.

La comunicación visual está íntimamente ligada al diseño gráfico, y dentro de éste campo podemos afirmar que comunicación visual es aquella en la que predominan las imágenes en la construcción de los mensajes y estos se complementan con textos, sonidos, locuciones que acotan y precisan su sentido y su significación.

7 WICIUS WONG, Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional, Editorial Gustavo Gili, S.A

8 MUNARI BRUNO, Diseño y comunicación visual, Editorial Gustavo Gili, S.A., 2002.

“El diseño es práctico. El diseñador es un hombre práctico. Pero antes de que esté preparado para enfrentarse con problemas prácticos debe dominar un lenguaje visual.

*Este lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a la organización visual, que pueden importar a un diseñador. Un diseñador puede trabajar sin un conocimiento consciente de ninguno de tales principios, reglas o conceptos, porque su gusto personal y su sensibilidad a las relaciones visuales son mucho mas importantes, pero una prolija comprensión de ellos habrá de aumentar en forma definida su capacidad para la organización visual.”*⁹

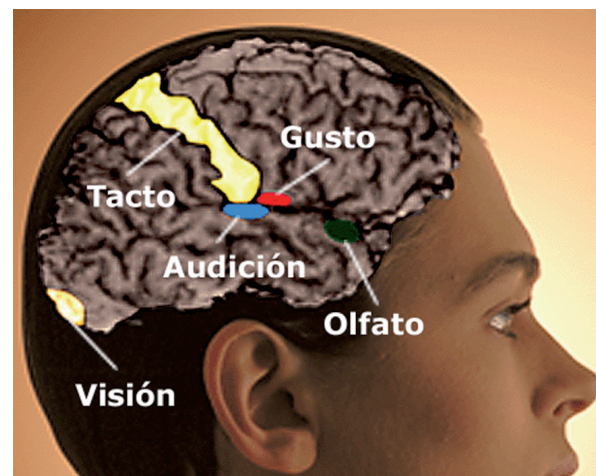
9 WICIUS WONG, Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional, Editorial Gustavo Gili, S.A.,

2.3 EL SENTIDO DEL TACTO

2.3.1 LA PERCEPCIÓN

El ser humano, desde sus inicios ha tenido la necesidad de explorar, comprender, relacionar y darle sentido a la realidad que lo rodea, y así obtener un conocimiento; esto no fuera posible si no estuviéramos dotados de receptores sensoriales que forman nuestros órganos de los sentidos, los mismos que nos permiten que desde muy pequeños vayamos descubriendo el mundo y toda la información recopilada es almacenada en nuestro cerebro y estará allí durante toda nuestra vida; en resumen podemos definir a la percepción como el conjunto de acciones y procesos relacionados con los estímulos que llegan a nuestros sentidos, a través de los cuales obtenemos información respecto a nuestro entorno y las actividades que realizamos en él.

“Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de la percepción ha sido la psicología y, en términos generales, tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización.”¹⁰

CADA UNO DE NUESTROS SENTIDOS CONTRIBUYEN PARA UNA CORRECTA PERCEPCIÓN DE NUESTRO HÁBITAT.

Imagen tomada de: http://www.iesalandalus.org/departamentos/filosofia/PSICOLOGIA/La_percepcion/index.htm

¹⁰ VARGAS MELGAREJO LUZ MARÍA - Sobre el concepto de percepción – Universidad Autónoma Metropolitana – 30/Enero/2011

2.3.2 EL SENTIDO DEL TACTO Y SU IMPORTANCIA

El sentido del tacto constituye uno de nuestros sentidos más importantes, es aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y medios, como la presión, temperatura, aspereza o suavidad, dureza, etc. En el ser humano es uno de los primeros sentidos en desarrollarse y está activo desde antes del nacimiento.

... "Los niños pequeños (bebés) aprenden acerca del mundo a través del tacto. Cuando exploran su entorno, y toman cosas y se las llevan a la boca, están utilizando su sentido del tacto para conocer acerca de las texturas, tamaños y formas. Esto es cuando comenzamos a aprender por primera vez acerca de las diferencias entre los objetos. Si el sentido del tacto no está entregando información clara y consistente, será más difícil comprender estas diferencias visualmente o cognitivamente..."¹¹

El sentido del tacto se halla principalmente en la piel, órgano en el que se encuentran diferentes clases de receptores nerviosos que se encargan de transformar los distintos tipos de estímulos del exterior en información susceptible de ser interpretada por el cerebro. Las áreas del cuerpo más sensibles al tacto son manos, pies y cara (boca).

"No solo los ojos influyen en la visión, también el tacto está asociado a este sentido."

El tacto nos permite percibir cualidades que solo con la vista no seríamos capaz de sentir, tales como aspereza, suavidad, temperatura, etc...este sentido se halla en la piel que esta llena de receptores, que transforman estos estímulos en información que se reinterpreta en el cerebro.

Con este sentido podemos apreciar las diversas texturas que componen una obra"

¹¹ ISAAC GARCÍA MARÍA VALERIA – Importancia del sistema táctil – CERIL – 07/Octubre/2010 – 13h55

Imagen y texto tomados de:
<http://joseluiscc.wordpress.com/2009/02/11/tema-1-percibir-mirar-ver/>

LA TECNOLOGÍA PRINCIPALMENTE APUNTA TODO SU POTENCIAL A LA PERCEPCIÓN DEL USUARIO A TRAVÉS DE LA VISTA Y EL OÍDO.

En la actualidad, los estudios relacionados con el sentido de la vista son más variados y abundantes que los dedicados al sistema táctil como medios de percepción, los cuales no son solo más escasos sino que además tienen un menor desarrollo, prueba de ello es que al momento de percibir lo que producen los adelantos tecnológicos se exigen con mayor rigor los sentidos de la vista y el oído, por lo que el tacto es un sentido que al no ser ne-

cesaria su intervención en éstos medios ha sido dejado de lado junto con el olfato y el gusto, y como todo lo que no se utiliza se atrofia se corre el riesgo de perderlo, y volvernos insensibles. Los medios audiovisuales le están ganando la batalla a los otros estímulos de la vida, realidad que impone que poco a poco algunos de nuestros sentidos se vayan atrofiando cada vez más.

... “Recordemos los tipos de información que nos proporciona el tacto. Una definición sucinta señala que nos transmite sensaciones de contacto, de presión, de frío y de calor. Definiciones tan escuetas como ésta, dejan de lado sentimientos tan fundamentales como el placer y las emociones. Por ahora, apuntemos brevemente un hecho: las sensaciones de placer más importantes y psicológicamente necesarias para el desarrollo del ser humano, están ligadas al tacto, más que a ningún otro de los sentidos (Soler, 1999)..”¹²

Es de nuestro conocimiento la gran importancia que tiene el sentido del tacto para el ser humano, si bien es cierto que nuestros sentidos cumplen funciones diferentes, son complementarios entre sí, y cada uno aporta para una correcta y completa percepción del medio en el que nos desenvolvemos.

¹² ROIG CARMEN – El tacto castrado - Junta de Andalucía – 12/Octubre/2010 - 10h12

2.3.3 FUNCIONES DEL SENTIDO DEL TACTO

El uso activo del tacto para “buscar y adquirir información” ha sido denominado “tacto háptico”. El “sistema háptico” ha sido definido como un sistema perceptual distintivo orientado a la discriminación y al reconocimiento de objetos manipulándolos en lugar de mirarlos.

Mike McLinden y Steve McCall, en su libro “Aprendiendo a través del tacto” (Learning Through Touch) incluyen la siguiente tabla y comparten información sobre las diversas propiedades características que adquirimos a través del sistema háptico. Estas incluyen:

- Vibración
- Textura de la superficie
- Sequedad / Humedad
- Temperatura de la superficie
- Forma
- Pendiente
- Curva
- Aspereza / Suavidad
- Peso
- Elasticidad
- Flexibilidad

Los tipos de percepción a través del tacto son activos, pero existen algunos que no son activos como cuando experimentamos la brisa que sopla en nuestra cara o el calor del sol, también podemos sentir las vibraciones de un automóvil con el motor encendido sin necesidad de actuar con nuestras manos.

El tacto puede ser interactivo o no interactivo. El tacto interactivo incluye acciones como abrazar, besar o estrechar la mano. El tacto no interactivo incluye acciones como poner las manos en su regazo, masajear un calambre en una pierna o bañarse.

RANGO DE PROCEDIMIENTOS EXPLORATORIOS Y EJEMPLOS DE INFORMACIÓN SENSORIAL ADQUIRIDA SOBRE LOS OBJETOS A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS EXPLORATORIOS. (MCLINDEN Y MCCALL)

PROCEDIMIENTO EXPLORATORIO (EP)	EJEMPLO DE LA INFORMACIÓN SENSORIAL ADQUIRIDA SOBRE UN OBJETO A TRAVÉS DEL EP
EP de Movimiento Lateral (pasar el dedo por la superficie del objeto).	TEXTURA
EP de Presión (apretar, comprimir el objeto).	ASPEREZA
EP de Contacto Estático (poner los dedos sobre la superficie del objeto).	TEMPERATURA
EP de Contención (sostener / sujetar el objeto).	FORMA / TAMAÑO / VOLUMEN
EP de Sujeción Sin Apoyo (mantener un objeto en la mano).	PESO
EP de Seguimiento del Contorno (recorrer los contornos del objeto).	TAMAÑO TOTAL, FORMA EXACTA

Las manos juegan un rol principal para la mayoría de nosotros. Pero además es importante recordar que también usamos otras partes sensibles de nuestro cuerpo para percibir. Gran parte de la información puede obtenerse a través de la exploración con los labios y la lengua, con los pies y con otras partes de nuestro cuerpo. De hecho, los bebés primero exploran con su boca y a menudo también usan sus pies para explorar cosas.

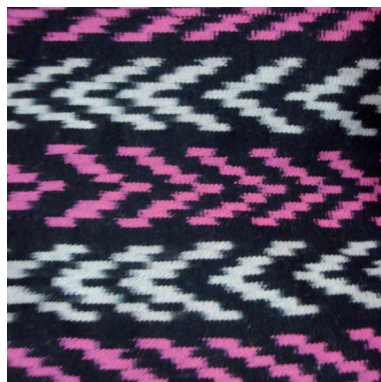
Una realidad muy clara y concreta para demostrar la importancia del tacto es pensar en las personas que sufren la carencia de alguno de sus sentidos como la vista o el oído, el uso de las manos y la cognición están relacionados, mientras más capaz es un ser humano en la exploración de objetos con sus manos, mayor será su capacidad para formular conceptos que son críticos para el aprendizaje, siendo el tacto todo lo que tienen para trabajar y lo que los ayude a experimentar el mundo.

En conclusión, el sentido del tacto, al igual que los de

más sentidos, es un medio por el cual el ser humano recibe constantemente múltiple información, importante para su aprendizaje y desarrollo, si bien es cierto que al faltar cualquiera de nuestros sentidos, el cerebro trata de fortalecer y agudizar los demás para suplir la falta de alguno, esto no significa que lo que percibe un sentido, por ejemplo el tacto, pueda ser percibido por la vista, por lo tanto resulta muy lógico, pensar que para lograr una mejor percepción de algo, es necesario involucrar otros sentidos, así por ejemplo, cuando hablamos con otra persona, acostumbramos mover los brazos haciendo mímicas o señalando objetos, esto con el fin de que la otra persona, aparte de escucharnos, observe nuestros movimientos y consiga entendernos más fácilmente. De igual forma, se pretende con el presente trabajo, demostrar la importancia de vincular la utilización del sentido del tacto en la percepción de un producto de diseño gráfico, para lo cual dicho producto no solamente contendrá elementos visuales sino también elementos táctiles, naturalmente con el fin de que el observador logre una mejor comprensión.

Textura visual.

2.4 TEXTURAS

La textura es el tercer elemento básico dentro del diseño gráfico y es definida como la propiedad o característica que tiene la superficie externa de un objeto, aporta al diseño sensaciones que son captadas por el sentido del tacto. Diariamente encontramos gran variedad de texturas, por todo el entorno que nos rodea. La textura permite crear un humor particular para cada elemento añadiendo dimensión y riqueza al diseño.

Existen tres tipos de textura:

TEXTURA REAL O TÁCTIL

Son todas aquellas perceptibles al tacto y la información captada de esta manera coincide con la información que percibimos a través de la vista. Por ejemplo la textura de una superficie con relieve o rugosa, o del pétalo de una flor, etc.

TEXTURA SIMULADA O VISUAL

Es aquella que la percibimos a través del sentido de la vista por lo tanto no tiene ninguna cualidad táctil real, tan sólo tiene cualidades ópticas. La información que recibimos a través de la vista y lo que percibimos a través del tacto no coinciden. Como ejemplos tenemos texturas impresas que visualmente son similares a las reales, como el césped, la tierra, las piedras, una pared, la tela. Entre esta clase de textura, pueden surgir texturas que realmente existen y otras que son irreales.

“Como todas las herramientas del lenguaje visual, la verdadera importancia de la textura es su valor connotativo y radica en su capacidad para contar cosas a través del significado simbólico de los materiales, tanto si son reales como si son simulados. Pensemos un momento en una obra de arte tan conocida como el David y en vez de visualizarla en el mármol blanco que utilizó Miguel Ángel, visualicémosla en plástico (por poner un ejemplo, pero también podríamos visualizarla en madera o en chocolate). Una visualización del David en plástico cambiaría por completo nuestra percepción sobre esta representación visual. Esto ocurre porque los contenidos simbólicos del plástico y del mármol blanco son completamente opuestos: mientras que el primero es un derivado del petróleo y representa para nuestra cultura un material claramente posmoderno que nos conecta a la industrialización, al concepto de material de bajo coste y casi podríamos decir que de desecho (¿no tiramos las bolsas de plástico?), el mármol es un material que relacionamos con la Historia con mayúsculas, con la Grecia y la Roma clásicas y que simboliza la resistencia, la durabilidad, la pureza, el poder y un largo etcétera. Es evidente que Miguel Ángel no pudo utilizar el plástico, pero tampoco eligió otros materiales que tenía a mano como la madera o el barro debido, además, a condicionantes sociales que le exigían utilizar estos materiales, ya que en su contexto también transmitían unos significados muy concretos.”¹³

Textura real o táctil.

Afiche para la Asociación de Peatones de Quito

Autor: Roger Ycaza

<http://rogerycaza.blogspot.com/>

2.5 EL AFICHE

El afiche es un canal de comunicación, con la propiedad de ser muy claro y directo con la idea central que transmite, generalmente de considerables dimensiones para que la información contenida en él sea observada con facilidad por el público al cual va dirigido, puede contener cualquier tipo de información ya sea de algún evento futuro o situación que necesite ser dada a conocer. El afiche es considerado como soporte de una comunicación efectiva y muy poderosa.

Por tratarse de un medio publicitario que busca transmitir cierta información y llegar de manera eficiente a su público meta, su elaboración requiere de ciertos conocimientos y sobre todo una fuerte dosis de creatividad para lograr los objetivos buscados, se deberá poner atención en varias cuestiones trascendentales, entre ellas, el tráfico que frecuenta la zona en cuestión, el entorno inmediato en el cual será emplazado, si hay centros comerciales o si existe la competencia de otros mensajes y por supuesto las dimensiones y el tipo de soporte que se usarán son elementos que resultan ser determinantes a la hora de llamar la atención del público.

Los afiches constituyen un desafío para quienes los elaboran porque son ellos los encargados de desarrollar un mensaje que capte la atención de un público invadido por múltiples estímulos. Entonces el mensaje que se transmita debe ser significativo de la manera más concisa. No olvidemos que un buen gráfico podría ser mejor entendido que si se hiciera una descripción de la misma información, aquí cabe muy bien la frase: Una imagen vale más que mil palabras.

FUNCIONES DEL AFICHE

- Estética

Busca agradar, al sugerir más de lo que dice.

- Ambiental

Los afiches ayudan a ambientar porque aportan sus va-

lores expresivos al lugar donde se los ubica.

- Propaganda

Busca convencer o seducir explícitamente, sin limitarse al área comercial.

- Creadora

El afiche crea deseos con los estímulos que presenta; y es un espacio para la creación en el campo artístico.

- Educativa

Plantea una forma de comunicación entre un organismo y un público para transmitir una serie de mensajes explicativos.

CAPÍTULO 3

EL TRABAJO ARTESANAL EN LA PROVINCIA DEL AZUAY

La Provincia del Azuay, localizada en la región Sierra del Ecuador está conformada por 15 cantones siendo uno de los mas representativos el cantón Cuenca, una Ciudad que se caracteriza por sus texturas múltiples, las podemos ver en todos lados por ejemplo en los techos de sus casas especialmente en el sector denominado centro histórico en donde forman una inmensa cobija tomate marrón por sus tejas de fabricación artesanal. Por otro lado su arquitectura también es muy rica en detalles constructivos, así sus iglesias han sido construidas con elementos de diversos estilos, y sus calles adoquinadas constituyen una textura de piedra impresionante. El arte también está presente en diversos museos con piezas y colecciones que en su mayoría son de carácter religioso y muchos pertenecientes a la época colonial.

Cuenca - Azuay - Ecuador

Imagen: <http://www.ecuadoriantours.com>

Joyería

En cuanto a la artesanía en la Provincia del Azuay, ésta es bastante extensa y muy rica en materiales y acabados, podemos decir que en todos sus cantones hay riqueza artesanal, las hábiles manos de artesanos que constituyen familias enteras y cuyos conocimientos se transmiten de generación en generación dan vida a este fascinante mundo con la elaboración de una amplia gama de artesanías tanto utilitarias como artísticas fabricadas con materiales propios de la zona y acabados de excelente calidad por lo que El Azuay es indudablemente tierra de artesanos que destacan por la originalidad de sus creaciones.

3.1 PRINCIPALES MANIFESTACIONES ARTESANALES

Ramas artesanales como la paja toquilla, los textiles y la cerámica serán abordadas en el siguiente punto (3.2) de éste capítulo.

JOYERÍA

Las hábiles joyeros azuayos han sido creadores de hermosas piezas. En la actualidad, la joyería ha sido en gran parte mecanizada, aunque, en Cuenca y Chordeleg, aún se elaboran variadas joyas artesanales como anillos, aretes, cadenas, brazaletes las cuales gozan de merecida fama.

EBANISTERÍA

En Cuenca y sus alrededores sus habitantes se han distinguido en el tallado manual de maderas finas para decorar artísticos muebles. Pero, aparte de esta artesanía noble, se fabrica “mobiliario folklórico” más barato hecho con maderas comunes y decorado con llamativos adornos multicolores. Se fabrican también pequeños objetos ornamentales como cajitas, cofres y costureros.

Ítalo y Emiliano Uyaguari trabajan en su taller de guitarras en la parroquia San Bartolomé, en el cantón Sígig (Azuay).

Foto: Xavier Caivinagua
<http://www.revistalideres.ec>

Como producto especial, mencionaremos aquí las guitarras de madera, algunas de excelente calidad, tanto por sus finos acabados así como por sus bondades al momento de emitir los sonidos musicales, estas se producen principalmente en Cuenca y San Bartolomé (cantón Sigsig).

LA FORJA

Otra rama artesanal de destacada presencia, es la del hierro forjado en donde hay buenos trabajos en forja artística, repujado de metales, objetos útiles para la construcción y arquitectura en general como son puertas, ventanas, cerramientos, y adornos en general.

Los sitios tradicionales de la Ciudad de Cuenca en donde podemos encontrar artesanos dedicados a este oficio es en su mayoría el sector denominado “Barrio Las Herrerías”, pero también en “La subida del Vado”, y en “La Bajada del Padrón”.

CESTERÍA

La parroquia de San Joaquín, ha sido por tradición el principal centro de elaboración de canastas y otros productos utilitarios así como de adorno e inclusive pequeños recuerdos para turistas. Las materias primas empleadas son el carrizo, la totora y la duda.

OTRAS ARTESANÍAS

En el Azuay en general también están presentes las artesanías en cuero como maletas, cinturones, billeteras, monturas, y ropa en general. Además con el mármol de la región, diestros artesanos trabajan diversos objetos tallados como piezas de ajedrez, cruces, ceniceros, y varios adornos, pero principalmente se destacar la elaboración de lápidas recordatorias que son colocadas en las tumbas de los cementerios.

Trabajo en forja elaborado en el taller de Amadeus Vásquez ubicado en la Bajada del Padrón (Cuenca-Azuay).

**Vendedora de cestas
Cuenca - Azuay**

3.2 ENTREVISTAS CON ARTESANOS DE LA CIUDAD. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Considerando que uno de los objetivos específicos del presente proyecto es:

Aplicación de técnicas y conceptos en la fusión artesanía-diseño en tres piezas promocionales hechas a mano con texturas reales al tacto, que muestren el trabajo artesanal de la Provincia del Azuay y así lograr un nivel de comunicación más eficaz en el diseño gráfico.

A continuación se detallará toda la información recopilada durante la visita a talleres artesanales en la ciudad de Cuenca.

Como hemos visto en el punto 3.1 en donde se hace una breve revisión de las principales manifestaciones artesanales, estas son varias, por lo que se ha optado elegir tres ramas consideradas entre las más importantes como son: La paja toquilla, la cerámica y los textiles, con ellas trabajaremos en la elaboración de los afiches para cumplir con nuestro objetivo.

3.2.1 LA PAJA TOQUILLA

La confección de sombreros de paja toquilla, conocidos por muchos como “Panama Hats”, constituye una importante rama artesanal de la Provincia del Azuay y otras provincias ecuatorianas, estos sombreros fueron enviados al norte a los trabajadores del Canal de Panamá, a partir de donde mucha gente tomó esta denominación.

A esta actividad se dedican principalmente las mujeres, y está presente sobre todo en el área rural de la ciudad así como en los cantones en general de la provincia del Azuay en donde se prepara el material y se tejen los sombreros y los diferentes objetos para luego ser comercializados directamente al consumidor o a los intermediarios que en algunos casos son quienes les añaden un siguiente proceso de acabado para mejorar su calidad y durabilidad. Esta artesanía mantiene aún cierta importancia económica debido a que Cuenca es el centro nacional de exportación de sombreros de paja toquilla y su elaboración constituye el sustento de muchas familias. Hay sombreros de distintas calidades y precios, así como también gran cantidad de objetos ornamentales hechos de paja, como canastillas, tapetes, juguetes y variadas figuritas.

Tapete de paja toquilla
elaborado por la Sra. Luz María Encalada
(San Juan-Azuay)

En Cuenca, podemos encontrar tejedoras de paja toquilla principalmente en el sector de Sinincay, su comercialización se la realiza en diferentes lugares de la urbe, pero principalmente en la “Plazoleta Rotary” (Calle Gaspar Sangurima y Calle Vargas Machuca), abierta al público todos los días, así como también en el Parque de María Auxiliadora (Calle Antonio Vega Muñoz y Calle Padre Aguirre) los días domingos.

En realidad resulta bastante difícil poder contactar con las tejedoras de paja toquilla en la ciudad de Cuenca debido a que son personas que generalmente no pasan en su casa sino mas bien salen en la mañana a realizar tareas agrícolas, ganaderas, van a comercializar algún tipo de productos en el mercado o efectúan cualquier otra actividad fuera de casa, siendo el oficio de la paja toquilla una labor que la realizan conjuntamente con otras actividades, o cuando se trasladan de un lugar a otro en el autobús, caminando, o mientras hacen algunas diligencias en la ciudad, o bien se dedican a tejer durante la noche.

Con el fin de investigar al respecto viajamos hasta el Sector de San Juan ubicado a unos 30 minutos más allá de Gualaceo.

En este pueblo, la mayoría de sus habitantes se dedican al oficio de la paja toquilla, pero en realidad resulta difícil encontrar un taller o lugar destinado exclusivamente para esta actividad, más bien se puede decir que es en la casa o en cualquier sitio en donde se puede encontrar a alguien tejiendo un sombrero. Llegamos hasta la casa de la Señora Luz María Encalada, ubicada en el sector

del parque central de San Juan, en donde tiene instalado un pequeño restaurant, y nos cuenta que mientras prepara la comida y atiende a sus comensales teje sus sombreros; la paja toquilla es proveniente del Oriente y luego hay quienes se ocupan de prepararla y comercializarla a las tejedoras que la compran por “atados”, para luego proceder a la elaboración de sombreros que dependiendo del tejido y lo fina que pueda ser la paja pueden costar desde 4 hasta 60 dólares.

Mas detalles sobre esta visita y entrevista se podrá encontrar en los Anexos de este proyecto.

3.2.1.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Las siguientes fotografías fueron tomadas en sectores de San Juan y Cuenca. (Provincia del Azuay)

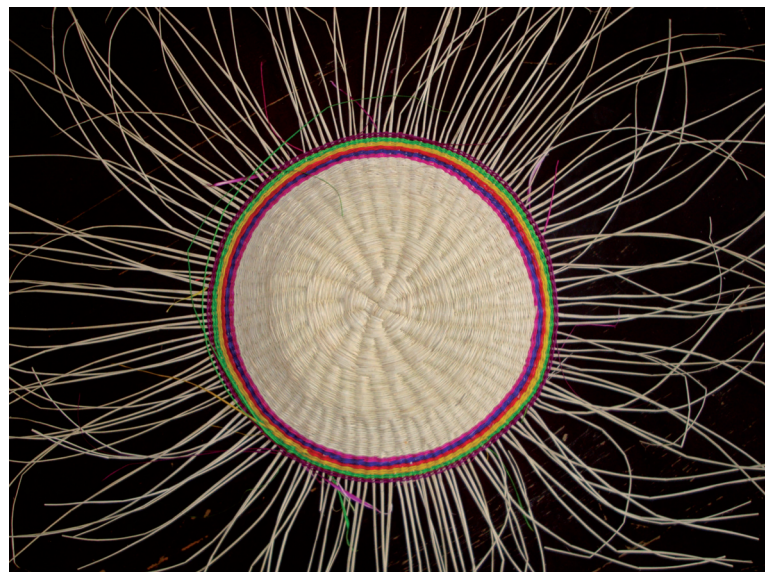
Tejedora de paja toquilla
San Juan - Azuay

Vendedores de paja toquilla
Cuenca - Azuay

Sra. Luz María Encalada
Tejedora de paja toquilla
San Juan - Azuay

Pieza de cerámica
Elaboración:
Henry Guanuquiza
Cuenca - Azuay

3.2.2 LA CERÁMICA

En la región en donde se encuentra asentada la ciudad de Cuenca se elabora productos cerámicos de gran técnica y calidad desde hace mas de tres mil años, así lo demuestran análisis y estudios realizados en piezas arqueológicas encontradas en la zona.

Cuenca se ha convertido una gran productora nacional de cerámica. Se trabaja el barro, la arcilla y el caolín; tanto en forma industrial como artesanal, y su comercialización se extiende dentro del país así como fuera de él. La cerámica artesanal produce objetos utilitarios populares como platos, ollas, cazuelas, jarras y diversos adornos como macetas, ceniceros, floreros, alcancías, figurillas, etc.

La cerámica en la ciudad de Cuenca, constituye un trabajo artesanal muy interesante con el cual nuestra Ciudad se identifica. Los barrios Convención del 45, y el “Barrio el Tejar” son sectores en donde parte de sus habitantes se dedican a esta actividad, aunque ahora de una manera ya no tan artesanal, debido a que han implementado en sus talleres maquinaria para facilitar el trabajo y mejorar la producción.

A pesar de que en la actualidad existen productos similares a los que se fabrican en cerámica, la alfarería continúa vigente, muchos de sus productos están presentes en los hogares cuencanos y en otras partes del mundo.

Existe cierta confusión entre la gente acerca de algunos términos y definiciones respecto a ésta rama artesanal, por lo que se ha considerado conveniente incluir el siguiente texto.

“¿Qué es la arcilla?”

La arcilla es un material blando y maleable.

¿Qué es la cerámica?

La cerámica es, en términos generales, el modelado de la arcilla mediante distintas técnicas, con el fin de crear objetos decorativos, artísticos o utilitarios.

Luego del modelado, la arcilla se deja secar, pero aún es sumamente frágil, por lo que la pieza tiene que ser sometida a una primera cocción a 1020 °C, denominada bizcochado, para producir un endurecimiento definitivo.

Una vez bizcochada la pieza, se colorea con materiales para cerámica y se hornea nuevamente para fijar el color. A esta segunda horneada se la suele llamar horneada de esmalte.

¿Qué es la alfarería?

También conocida como modelado en torno, la alfarería es la técnica de utilizar las manos para dar forma a una bola de arcilla blanda sobre una rueda giratoria, guiando y controlando la pieza a medida que el efecto de giro de la rueda empuja la arcilla hacia arriba y hacia afuera.

La alfarería sirve para crear piezas redondas o simétricas, como cilindros, vasijas, platos, etc. También puede ser utilizada como punto de partida para la realización de formas más complejas.

¿Qué diferencia hay entre la cerámica y la alfarería?

La cerámica y la alfarería están íntimamente relacionadas. La alfarería es una técnica para hacer objetos de cerámica en un torno o rueda giratoria.

En cambio, la cerámica incluye a todas las técnicas de fabricación de objetos de arcilla. Entre dichas técnicas se encuentra la alfarería, como también el modelado a mano, escultura, decoración y muchas otras”¹⁴

Torno de alfarero

14 http://www.barrorodado.com.ar/articulos/arcilla_ceramica_alfareria_conceptos.php

Sr. Diego Aguayza
Alfarero
Cuenca - Azuay

En la Avenidas de las Américas y Paseo del Cayambe, en el Barrio del Cayambe, está ubicado el domicilio de la Sra. Ana Ramón, quien se dedica a la alfarería desde hace 30 años, tiene su pequeño taller dentro de su vivienda, el trabajo que ella realiza es completamente artesanal.

Lamentablemente fue difícil, contactar con ella debido a que se encontraba de viaje por Ambato, pero su hijo Diego Aguayza, dió la total apertura para visitar su taller.

Diego es el menor de cuatro hermanos y manifiesta que ha sido el único que aprendió este oficio, puesto que sus hermanos nunca mostraron mucho interés sobre este trabajo, si bien es cierto colaboraban en el taller pero al parecer no les gusto y ahora se dedican a otras actividades, el lo heredo de su abuelo materno, lleva ya 16 años como alfarero, cuenta que ayudaba a su abuelo desde los 10 años de edad, él conjuntamente con su madre elaboran diferentes piezas como floreros, platos, maceteros, apliques de pared, objetos para adornar los nacimientos como casitas, animalitos, además de pequeños juguetes como ollitas, platitos, pitos, pero su fuerte es la elaboración de ollas para ser utilizadas como “ollas encantadas”, y pequeñas vasijas que se utilizan como bases sobre las cuales se hacen los arreglos florales.

Durante esta visita, conocimos muy de cerca como se trabaja la alfarería en este taller. El proceso según comenta Diego, es el siguiente:

La materia prima es la arcilla, se la consigue principalmente del sector de Sinincay, la traen en estado puro en forma de “chambas” que son pequeños trozos de lodo,

luego lo ponen a secar al sol, una vez seco hay que triturar estas "chambas", volverlas polvo, para ello utilizan un mazo de madera denominado "porreador", debido a que la arcilla está en su estado natural, viene mezclada con hojas de plantas, palos, paja, piedras, etc., por ello una vez triturada es necesario cernirla, además que no es posible triturar todo, ya que hay pedazos de lodo que resultan bastante duros, y que quedan en el cernidor, este material duro, se lo pone a remojar en un balde con agua por dos días, luego de este tiempo se lo bate a mano y en estado bastante aguado es pasado por un cernidor, a esto se le agrega el polvo obtenido antes y se lo vuelve a batir formando pequeños bloques y golpeándolos sobre una piedra para eliminar las burbujas de aire que se puedan formar al interior, de ésta manera tenemos ya listo el material para trabajar.

Ahora entra en juego la creatividad y habilidad del artesano.

El torno constituye una herramienta indispensable para este trabajo, pues aquí se elaboran casi todos los productos, una vez que la pieza ha sido formada con la ayuda del torno, se la deja secar a la sombra, cuando aún no ha terminado de secarse, se le aplica el proceso de desvastado, que consiste en colocarla nuevamente en el torno y con la ayuda de una lámina metálica similar a un cuchillo, se va corrigiendo las imperfecciones. Luego de esto se la deja secar completamente para ser quemada en el horno. En el caso de las "ollas encantadas" y las bases para los arreglos florales su proceso de fabricación termina aquí, pues no llevan ningún tipo de pintura, ni acabado, las casitas y animalitos así como

otros adornos son pintados con un pincel utilizando pintura de agua o esmaltes, otras piezas que llevan vidriados como acabado final requieren ser sometidas nuevamente al horno.

Una quema en el horno dura alrededor de 7 horas, en este taller disponen de un horno a leña construido con ladrillo y barro. Una vez colocadas las piezas dentro del mismo, se lo tapa con pedazos de cerámica denominados "washcos", que sirven para evitar que el calor se disperse hacia el exterior.

Más detalles sobre esta entrevista se podrá encontrar en los Anexos de este proyecto.

Pedazos de cerámica denominados "washcos"

3.2.2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Las siguientes fotografías fueron tomadas en el taller artesanal del Sr. Diego Aguayza.

Arcilla en estado natural en forma de “chambas”.

Mazo de madera denominado “porreador”, utilizado para triturar la arcilla seca.

**Dirección del taller: Av. De las Américas s/n
y Paseo del Cayambe. Telf.: 4074216
Cuenca - Ecuador**

**Arnero metálico utilizado para cernir la
arcilla seca**

**Arnero metálico utilizado para cernir la
arcilla aguada.**

Arcilla en polvo luego de ser cernida y lista para ser mezclada con agua.

Residuos duros de arcilla puestos en remojo.

Arcilla lista para trabajar.

Arcilla sobre el torno.

**Elaboración de objetos cerámicos en el torno
Sr. Diego Aguayza.
Alfarero.**

Piezas salidas del torno.

Moldes de yeso.

Pieza desvastada.

Horno a leña

Piezas salidas del horno.

Interior del horno.

Cestas (adornos)

Floreros.

Casitas.

Piezas varias.

Textiles elaborados con la técnica IKAT
en el taller de José Jiménez
Gualaceo -Azuay

3.2.3 LOS TEXTILES

En esta rama artesanal se producen trajes típicos como ponchos, polleras, bayetas, paños, chalinas (de lana, algodón y fibras sintéticas). Aunque en ésta área ha sido notable la mecanización introducida en las últimas décadas.

La técnica del IKAT, es la que aún mantiene procesos puramente artesanales, tanto en la elaboración del producto así como en la preparación de los materiales que vale la pena destacar son completamente naturales.

Bordados de sectores como Gualaceo y Chordeleg gozan de gran estimación por lo que una prenda característica del traje de la chola cuencana es el “pañó de Gualaceo”, notable por los variados y llamativos diseños y colores.

En Gualaceo varias personas se dedican a esta actividad, entre los más reconocidos tenemos a José Jiménez, y Carmen Orellana, entre otros.

“Gualaceo está de moda. Es un cantón hermoso por su paisaje, arquitectura, artesanías y su gente. Está ubicado a 35 Kilómetros al este de Cuenca y sorprende que a pesar del paso del tiempo guarde el legado de los ancestros.

En San Pedro de los olivos, Km. 10 de la vía El Descanso-Gualaceo está el taller artesanal más representativo del cantón, de José Jiménez. La rústica vivienda donde el sol entra con dificultad se asemeja a una sala de museo donde los años se han detenido en la técnica, habilidad, instrumentos ancestrales y en las obras de arte.

Se trata de un paño que lo usa la mujer de la sierra y que sirve para protegerse del frío. Por su belleza y elegancia tiene alta demanda entre las visitantes que viene de países de Europa y Estados. Jiménez se pasa horas ideando, creando y transformando -con extraordinario ingenio- la lana hasta convertirla en vistosos paños y rebozos.

El utiliza la milenaria y asombrosa técnica del Ikat, única en el mundo. Consiste en amarrar de la urdimbre (telares de pedal y cintura) cierto número de hilos, con cabuya y fibra impermeable de penca. Por los abridores se ve desplazar las manos del artesano y dar vuelta a los hilos con rapidez. Dependiendo de la distancia entre un nudo y otro -se va armando la macana y al final aparece en el tejido figuras incaicas, cañaris, rosas, mariposas, caracoles, flores, aves, cuadros, montañas... Cada prenda tiene diseños y colores únicos que los consigue de la cocción de productos naturales (carbón, tierra, cáscara de frutas y

plantas).

Para esta textilería utilizan la lana de borrego e hilos sintéticos. A su taller llegan a diario grupos de turistas que se maravillan con las macanas. Jiménez promociona su arte en las ferias artesanales que se realizan en el país y ha ganado varios reconocimientos”¹⁵

Mas detalles sobre esta visita y entrevista se podrá encontrar en los Anexos de este proyecto.

Tejido obtenido con la técnica IKAT.

¹⁵ Tomado del tríptico promocional del taller de ikat de José Jiménez Gualaceo-Ecuador

3.2.3.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

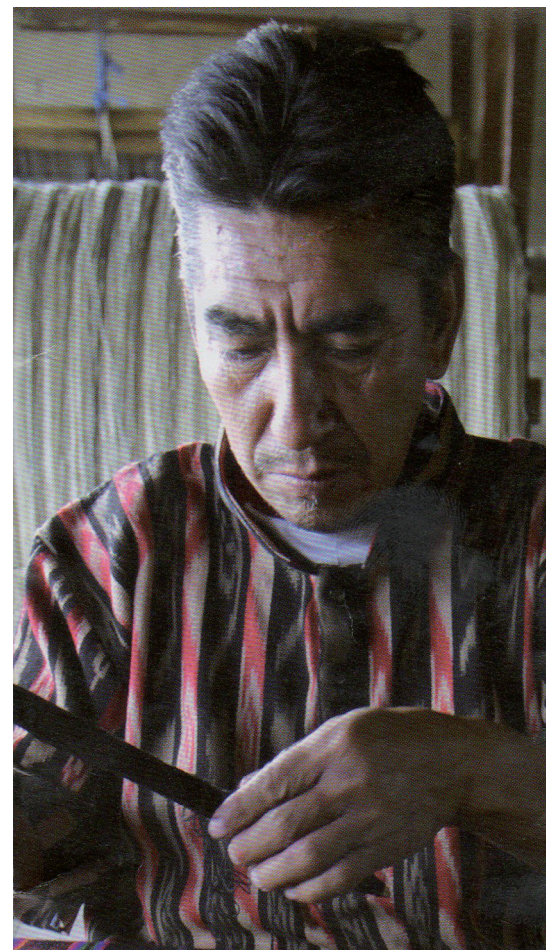
Las siguientes fotografías fueron tomadas en el taller artesanal del Sr. José Jiménez.

Taller de José Jiménez.
Sector: San Pedro de los Olivos
Km. 10 vía a Gualaceo.
Cel.: 095699163 / 081891383
josejimenez@tejidosikat.com
www.tejidosikat.com

Sr. José Jiménez, productor de
macanas con la técnica IKAT.

Foto extraída del tríptico promocional de su taller.

Interior del taller.

Sra. María Ulloa, esposa del Sr. José Jiménez
Foto extraída del tríptico promocional de su taller.

Telares.

Obremos.

Telares.

Hilos listos para ser tinturados, las áreas que no necesitan ser pintadas han sido bloqueadas con cabuya o soguilla plástica.

Resultados del proceso de tinturado.

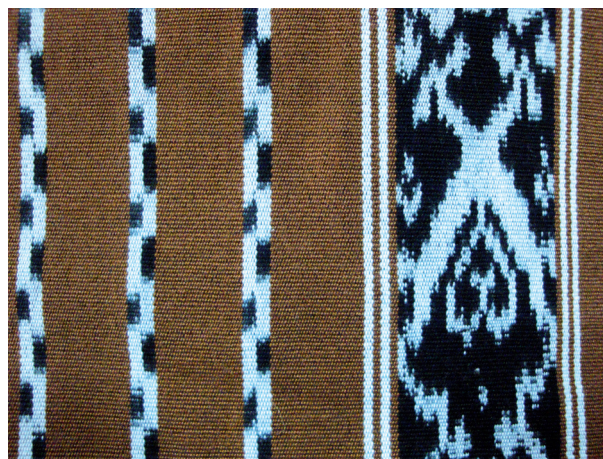
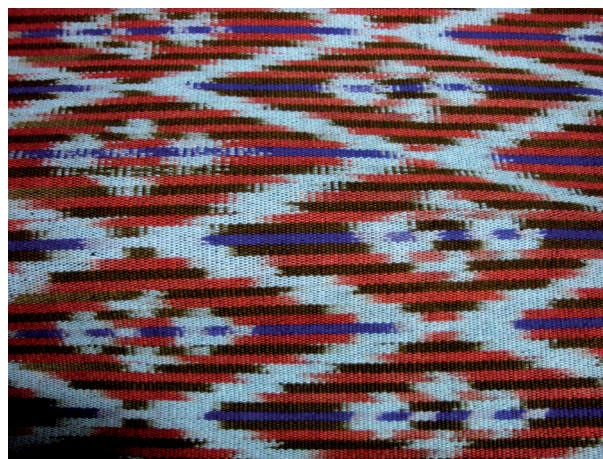
**Flores
bordadas a
mano.**

**Escudo del
Ecuador
bordado a
mano.**

**Productos finales
en gran variedad
de diseños y
colores.**

Las siguientes fotografías fueron tomadas en el taller artesanal de la Sra. Carmen Orellana.

Taller de Carmen Orellana.
Sector: Bullcay El Carmen
vía a Gualaceo.
Cel.: 087871460

Sra. Carmen Orellana, productora de
macanas con la técnica IKAT.

**Telares, hilos
y productos
finales.**

CAPÍTULO 4

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE AFICHES CON TEXTURAS PERCEPTIBLES AL TACTO

4.1 BRIEF

Se necesita realizar una promoción turística de la Provincia del Azuay, y para ello se utilizará como concepto el trabajo artesanal que en ella se genera, esto quiere decir que lo que se necesita es que el público identifique a primera vista a la provincia por sus artesanías.

La propuesta a generarse debe ser algo novedoso, con lo que se pueda captar de manera rápida y efectiva la atención del público. La idea es despertar en el espectador el interés por conocer y adquirir productos artesanales azuayos.

Queremos lograr algo que perdure con el tiempo, sabemos bien que el trabajo artesanal es algo que se mantiene vigente a través de los años y que con él se obtienen piezas de una gran valor artístico y de identidad, entonces, no necesitamos algo únicamente para el momento y que luego sea desechado o destruido por considerarlo algo sin un valor importante.

Se pretende con esto llegar a un público que comprenda hombres y mujeres de clase media alta, con capacidad adquisitiva, tanto locales, nacionales y extranjeros, cuya edad este entre los 28 y 45 años. La idea es situarse en, instituciones públicas y privadas, hoteles, centros comerciales, agencias de viaje y turismo, etc.

4.2 DESARROLLO

Tomando en cuenta el brief planteado, así como la investigación realizada respecto al tema de la artesanía en la ciudad de Cuenca, contamos con un buen material para llevar a cabo nuestro objetivo planteado en este proyecto denominado “CONTACTO”.

Lo que se debe considerar es que al generar piezas con materiales y técnicas artesanales su costo será superior a los productos impresos digitalmente.

4.2.1 ANÁLISIS DE IDEAS GENERADAS EN CUANTO A LA FUSIÓN ARTESANÍA-DISEÑO.

Como gran idea central surgió la posibilidad de cambiar los típicos soportes como el papel y sus derivados, por otro tipo de materiales, pues recordemos que nuestro proyecto, plantea utilizar elementos táctiles mucho más fuertes. Una posibilidad sería la realización de un collage que contenga elementos utilizados por los artesanos azuayos como por ejemplo la materia prima utilizada en las diferentes ramas, esto nos encaminaría a dejar de lado a los sistemas de impresión digital y utilizar otras alternativas.

Es muy importante recordar que por tratarse de un medio publicitario, es necesario que sea reproducible, quizá se termine obteniendo una pieza única, lo que obviamente dificultará su reproducción en serie requiriendo

más tiempo en la producción y naturalmente incrementando su costo.

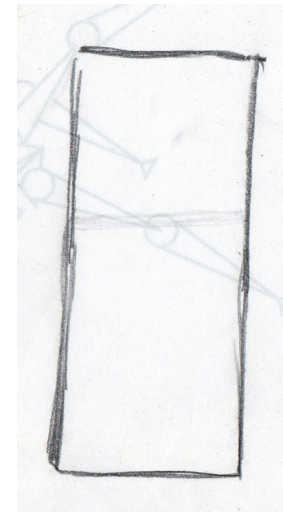
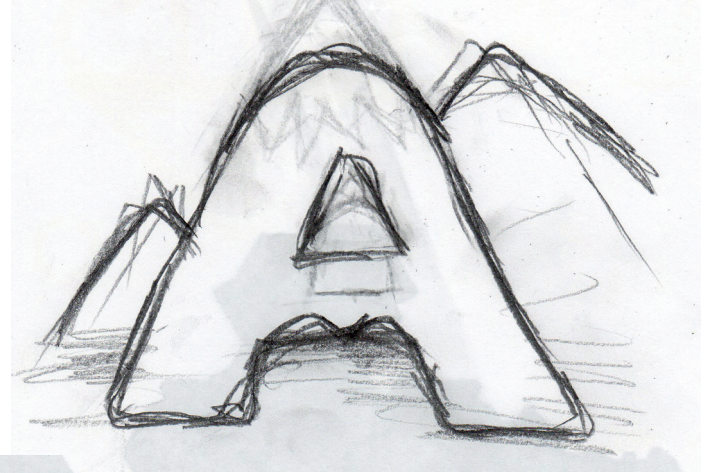
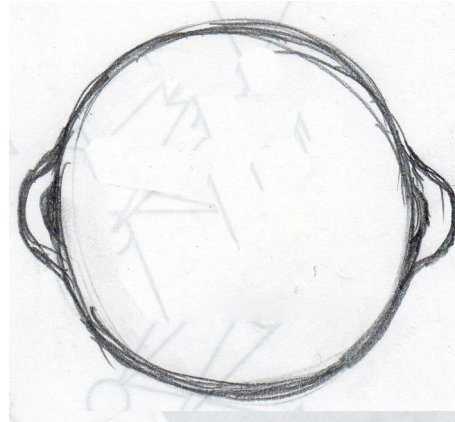
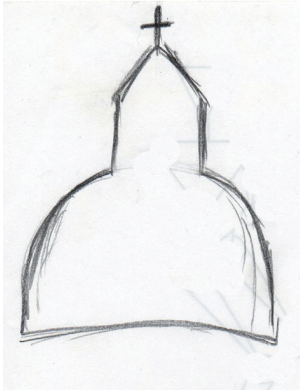
Si juntamos varios elementos artesanales en una, tipo collage, corremos el riesgo de que su lectura sea difícil, pues mirando varias cosas a la vez puede llevarnos a diferentes interpretaciones y además puede resultar una completa pérdida de interés en el espectador.

Finalmente creemos que el punto al cual debemos “atacar” para lograr un resultado innovador, es el soporte del producto, si cambiamos el papel por productos artesanales como un tapete de paja toquilla, un platón de cerámica, etc., estaremos mostrando en nuestro afiche la artesanía misma y a ella podemos agregarle texto, imagen, logrando así impactar al espectador quien tendrá la posibilidad al tocar nuestro afiche de sentir con sus manos una característica esencial de lo que es Cuenca, pues este soporte trae valores implícitos como el trabajo manual de su gente, sus costumbres, etc.

En cuanto a procesos de impresión, se ha pensado en la posibilidad de utilizar técnicas como la serigrafía, pincel, esténcil, aerografía, o en el caso de la alfarería el uso de técnicas propias de esta área.

Como hemos visto en la capítulo 3, en el punto 3.2, la artesanía en el Azuay se divide en algunas áreas, por lo que se ha 3 de ellas consideradas entre las más importantes como son: los textiles, la alfarería, y la paja toquilla.

4.2.2 BOCETOS

SE PENSÓ EN ALGUNAS FORMAS PARA LOS SOPORTES, POR EJEMPLO FIGURAS BÁSICAS, MONTAÑAS, LETRAS OBJETOS ARTESANALES, FIGURA HUMANA, IGLESIAS.

Cabe indicar que al trabajar en estos materiales, podemos optar por darles diferentes formas a los soportes, tal como se hace con el papel o cartulina con la utilización de troqueles, por supuesto que el proceso no es el mismo; e incluso podríamos pensar en objetos cuya tridimensionalidad sea más evidente como por ejemplo un sombrero, una vasija, etc., con la posibilidad de llegar de mejor manera a nuestro público meta.

Estos son algunas propuestas de soportes sobre los cuales trabajaremos nuestros productos.

Cerámica

Textil

Paja toquilla

Para la elaboración del logotipo, así como para los textos que se incluirán en los afiches, se trabajó una tipografía a mano utilizando un marcador grueso sobre papel (izq.) y luego fué vectorizada (der.) con el fin de facilitar su utilización.

BDFGHIJ
KLMÑOP
QRSTVX
WYZ

CUENA d
abce fghijk
lmnopqrst
uvwxyzñ
1234567
890,.-

abcdefghj
iklmnnopq
rstuvwxyz
é,.-

12345
67890

ABCDEFGHI
JKLMNÑOPQ
RSTUVWXYZ

Para proponer la gráfica de los piezas, utilizamos rasgos y referentes de la ciudad, como sus ríos, su arquitectura, sus fiestas, tradiciones, su paisaje; la tendencia de gráfica que se busca proponer se inclina por lo abstracto. Considerando que el plus de estos objetos es su textura real, propia de la artesanía, es conveniente que sea lo que más se visualice con el fin de provocar y estimular en el espectador la utilización del sentido del tacto, se evitará la saturación de la superficie evitando colocar demasiados elementos, esto podría hacer que el soporte no pueda ser percibido.

Aquí presentamos ideas planteadas:

4 ríos de Cuenca.

Arquitectura.

Festividades cuencanas.

CONCLUSIONES.

Retomar ciertas costumbres como técnicas manuales que tradicionalmente han sido utilizadas para elaborar objetos y comunicar información, suena como a vivir un retroceso en medio de un mundo invadido de tecnología y aparatos que han sido creados para “simplificarnos” la vida. Sin embargo “CONTACTO” es un proyecto que busca hacer de la comunicación un proceso más activo, estimulando al ser humano a poner sus capacidades en acción sin dejarse ganar por la era tecnológica que según hemos revisado, está dejando rezagados algunos de sus sentidos muy importantes y vitales para su desarrollo, como el tacto, el gusto, el olfato, encerrándonos en un mundo en que únicamente necesitamos la vista y el oído para percibir la realidad, dejando a nuestras manos únicamente la tarea de mani-

pular y hacer funcionar objetos mas no de percibirlos, quizá estas afirmaciones puedan resultar un poco precipitadas y exageradas, pero no olvidemos que el hombre al igual que todos los demás organismos vivos, son seres que están en constante evolución y la ciencia ha sido capaz de demostrarlo hasta el cansancio, por lo que esto nos lleva a pensar que las próximas generaciones serán individuos que habrán perdido ciertos sentidos y desarrollado notablemente otros, En fin, todo lo afirmado en estas líneas queda planteado como una hipótesis expuesta con el fin de recordar la importancia del sentido del tacto como un medio de percepción.

La fusión artesanía-diseño indudablemente nos abre la puerta hacia nuevas posibilidades, El diseño aporta a esta unión, como un conjunto de conocimientos, reglas, que guían, complementan y fortalecen plenamente una explosión creativa en busca de transmitir algún mensaje, para que su comprensión y percepción sea más fácil, y por otro lado la artesanía aparece como un medio de expresión con elementos comunicacionales que nos acercan a una realidad más directa.

Una de las desventajas percibidas durante este trabajo ha sido la falta de preparación académica en ciertos artesanos de la zona, si bien es cierto su amabilidad, su don de gente, los convierten en personas muy agradables con habilidades increíbles para dominar y dar forma a los materiales artesanales, pero lamentablemente la carencia de ciertos conocimientos dificulta la comunicación entre las dos partes, diseñador-artesano, puesto que un gran número de ellos están acostumbrados a su manera de realizar sus trabajos, resultando así un poco complicado proponer nuevas formas, colores, materiales

etc., pero por ventaja también están aquellos que si les gustaría ir mas allá en la exploración de otras alternativas, pero quizá la falta de recursos, o el miedo a un resultado negativo los hace permanecer estancados, limitándonos en cierta forma a lo que ellos nos pueden ofrecer por ahora. Lo ideal sería trabajar en equipo con uno o varios artesanos que estén presentes desde la concepción misma de las ideas, y que estas se vayan fortaleciendo de acuerdo al aporte de las dos partes (diseñador-artesano) puesto que aquí como en cualquier equipo de trabajo es indispensable una buena comunicación, caso contrario el proceso puede resultar muy complejo. Además que una planificación conjunta nos mostraría los posibles procesos de elaboración del producto final, ya que es indispensable, de acuerdo a lo que se desee hacer, seleccionar los materiales y técnicas a utilizar, de esta manera se agilizaría la producción y se obtendría un mayor beneficio al ahorrar tiempo y dinero.

Investigar sobre la actividad artesanal me ha demostrado que es adentrarse en un mundo “apar-

te”, pues la gente maneja su estilo de vida y hasta su propio lenguaje para referirse a las cosas, “se la saben todas”, pero a su modo; por todo esto no cabe duda que es un mundo muy interesante, con un potencial increíble, al que verdaderamente vale la pena explorarlo.

No podemos saber a ciencia cierta los logros que obtendremos como resultado de este trabajo, puesto que para ello necesitamos experimentar, probar, hacer un seguimiento del producto y un análisis de las reacciones que cause en el público.

Contacto ha sido presentado como una alternativa que puede ser utilizada para mejorar o hacer más dinámica la comunicación entre el emisor (diseñador) y el receptor (público, usuario, o consumidor de un producto o servicio), utilizando como herramienta la percepción del ser humano a través del sentido el tacto,

La propuesta está planteada y queda abierta como una posibilidad que puede ser investigada

más a fondo y con la certeza de que dará buenos resultados.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- COSTA, JOAN,
La imagen y el impacto psicovisual, Gráficas Sirvensae, 1971
- WICIUS WONG,
Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional, Editorial Gustavo Gili, S.A.
- MUNARI BRUNO,
Diseño y comunicación visual, Editorial Gustavo Gili, S.A., 2002
- ACASO, MARIA,
El lenguaje visual, Barcelona, 2009
- VINTIMILLA MARÍA AUGUSTA / CRESPO MARÍA ROSA,
Pensar, hablar, y escribir, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, 2001

BIBLIOGRAFÍA DE AMPLIACIÓN

- Tríptico promocional del taller de José Jiménez

- VARGAS MELGAREJO LUZ MARÍA

Sobre el concepto de percepción – Universidad Autónoma Metropolitana – 30/Enero/2011 – 13H11

- ISAAC GARCÍA MARÍA VALERIA

Importancia del sistema táctil – CERIL – 07/Octubre/2010 – 13h55

- ROIG CARMEN

El tacto castrado - Junta de Andalucía – 12/Octubre/2010 - 10h12

- ENTREVISTAS A LOS ARTESANOS:

Sra. Luz María encalada

Sra. Camen Orellana

Sr.Diego Aguayza

SITIOS WEB DE INTERÉS

- www.tejidosikat.com
- <http://es.wikipedia.org/wiki/Artesanal>
- http://es.wikipedia.org/wiki/Anselm_Kiefer
- <http://rancholasvoces.blogspot.com/2007/03/artes-plsticas-espaael-artista-alemn.html>
- http://www.elpais.com/articulo/cultura/altar/pintura/Anselm/Kiefer/elpepicul/20070328elpepicul_1/Tes
- <http://www.epdlp.com/pintor.php?id=278>
- http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=contacto
- http://www.iesalandalus.org/departamentos/filosofia/PSICOLOGIA/La_percepcion/index.htm
- http://www.barrorodado.com.ar/articulos/arcilla_ceramica_alfare-ria_conceptos.php
- <http://draculaproject.blogspot.com/2008/04/todo-sobre-las-texturas.html>
- <http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf>

ANEXOS

Como documentos anexos se ha incluido:

- Entrevista a la Sra. Luz Maria Encalada productora de artículos de paja toquilla. Además de un video realizado durante la visita.
- Entrevista al Sr. Diego Aguayza, alfarero de la Ciudad de Cuenca, así como también dos videos elaborados con la información recopilada.
- Entrevista a la Sra. Carmen Orellana tejedora de macanas con la técnica IKAT, y cuatro videos producidos en la visita a su taller.

ENTREVISTA AL SR. DIEGO AGUAYZA, ALFARERO DE LA CIUDAD DE CUENCA

1.- ¿Qué tiempo lleva realizando esta actividad?

Yo comencé ayudándole a mi abuelo aquí en el taller desde que tenía 10 años, ahora tengo 26, entonces son ya 16 años.

2.- ¿Cómo aprendió este oficio?

Mi abuelo fue quien me enseñó, al principio no me gustaba eso de ensuciarme las manos y todo, pero con el pasar del tiempo, y más que nada cuando comencé a utilizar el torno me gusto muchísimo y ya no me importaba si me ensuciaba.

3.- ¿Quiénes son los que más gustan de estos productos?

Creo que a todos nos gusta algo de cerámica, los utensilios de cocina de barro creo que en todas las casas hay ya sea uno.

4.- ¿Dónde comercializa sus productos?

En el mercado, ahí es donde se vende estas cosas, en la plaza Rotary, y también entregamos directamente bajo

pedidos, por ejemplo en las floristerías ya nos piden las bases para los arreglos, También a veces vamos a otras ciudades o a los cantones a vender.

5.- ¿Resulta rentable esta actividad para usted?

Antes realmente era bueno, se vendía bien, pero ahora ya no se gana nada, ya es malo, lo que pasa es que ahora ya hay de todo, en otros materiales como plástico, platos, juguetes, maceteros, y más que nada cosas baratas, entonces la gente prefiere comprar eso, y por otro lado, si hace falta herramientas aquí en el taller, y espacio también, aquí es bien pequeño y no hay como trabajar cómodamente, si tuviera un horno eléctrico fuera buenazo, es mas cómodo, y también un torno metálico.

6.- ¿Cuáles son las piezas que más vende?

Bueno, si vende de todo un poco, por ejemplo ahorita por la navidad y fin de año, los adornitos para los nacimientos si se vende, aunque no mucho tampoco porque como le dije hay adornos baratos de plástico y la gente compra eso. Las ollas para las ollas encantadas también si salen, y así lo que son cosas para la cocina como ollas, platos, tiestos para freír las tortillas de maíz, también si se vende, bueno como le digo así si se vende poco poco.

7.- ¿Ha pensado en dejar algunas ves esta actividad?

La verdad del caso, esto ya no da para comer, como usted ve este taller es pequeñito, entonces tampoco se puede producir bastante, yo de mi parte ya no me dedico enteramente a esto, tengo otro trabajo, y así los fines de semana o algún rato que tengo libre me dedico a esto, mi mama, ella si trabaja aquí, aunque ella también más bien quiere dedicarse a otra cosa, porque esto ahorita ya no es negocio, y por otro lado ella trabaja aquí solita, bueno a veces le ayuda mi abuela, o sea esto a mí me gusta bastante, y no me gustaría dejarlo, pero por otro lado está la situación económica, usted sabe.

8.- ¿Qué opinan los extranjeros de este trabajo y sus productos?

Ellos si quedan fascinados con esto, o sea con todo lo que es artesanía mismo, eso les gusta así lo que es hecho a mano, una vez vinieron aquí al taller, tres gringos, y les gusto muchísimo la forma como yo trabajaba, decían: “Aquí no haber máquinas”, yo les decía: no, aquí no hay máquinas” y el otro dijo: “Aquí si haber máquina, tu ser la máquina”, y querían subirse al torno, pero no pudieron por muy altos, es que este torno lo hizo mi abuelo a su medida entonces ellos ya no daban, y les

gusto todo, al menos cuando vieron el horno se quedaron locos, es que como es a leña, se fueron maravillados, me compraron algunas cosas.

9.- ¿ Tiene otros parientes que se dediquen a esta actividad?

Claro, tengo dos tíos que también se dedican a esto, pero ellos tiene talleres grandes y gente que trabaja con ellos, hacen piezas de mejor calidad, es que trabajan con el material de mejor calidad, ese que es ya de cerámica mismo, ya viene preparado y todo, este en cambio con el que yo trabajo es el lodo mismo así natural.

10.- ¿Quisiera que sus hijos se dediquen a esta actividad?

Si sería bueno, por ahora tengo solo una hijita, pero si me gustaría que aprendan este oficio, es bueno, lindo, aquí uno puede crear un montón de cosas con el lodo, para mí esto es hasta divertido.

ENTREVISTA A LA SRA. LUZ MARIA ENCALADA, TEJEDORA DE SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA DEL SECTOR DE SAN JUAN.

1. ¿Qué tiempo lleva realizando esta actividad?

Toda mi vida me he dedicado a tejer los sombreros.

2. ¿Cómo aprendió este oficio?

Mi mamita fué la que nos enseñó

3. ¿Quiénes son los que más gustan de estos productos?

Bueno nosotros aquí tejemos los sombreros bajo pedido, o sea a veces viene la gente que ya nos conoce y nos piden que les hagamos alguna cosa; a todos les gusta lo que hacemos, gente de aquí del Ecuador o gente que viene de afuera así de otros países del exterior.

4. ¿Dónde comercializa sus productos?

Como le digo, a veces tenemos pedidos, así de Gualaquinto en el museo, o en Cuenca, o si no hay gente que anda comprando así los sombreros, y ellos llevan a otros lados a revender, o a veces llevamos acá arriba a Baños, que es un punto que queda a unos 10 minutos de aquí, allá hay un almacén grande a donde llegan

a vender los sombreros así toda la gentecita que teje por aquí, o también vienen extranjeros y hay veces que tenemos ya hechitos sombreros o algunos adornitos de paja y ellos nos compran.

5. ¿Resulta rentable esta actividad para usted?

Bueno sabe que ahí se gana alguna cosita, no es mucho pero nos sirve para entre ayudarnos con los gastos de la casa, pero también trabajamos en otra cosa también, no ve yo aquí tengo este pequeño negocio de comida, igual mi esposo se dedica a la agricultura, también tenemos unos animalitos y así tenemos que hacer de todo para poder vivir, de ahí esto de la paja toquilla no es gran cosa, es que la gente que viene a comprar aquí no paga mucho, más bien los gringos ellos sí pagan mejor, es que ya uno se les dice un precio y ellos no dicen nada pagan nomas, o sea esto nos dedicamos a hacer así cuando estamos descansando o vamos a algún lado o sino en las noches.

6. ¿Cuánto cuesta un sombrero de paja toquilla?

Depende; depende la calidad del sombrero, es que hay sombreros que son tejidos así con paja gruesa, esos se llaman sombreros de mercado, esos valen unos cuatro

dólares cada uno, y también hay otros sombreros que son tejidos con una paja bien finita, esos ya son caros no ve que toman bastante tiempo porque el tejido es bien tupidito, en cambio los otros son medio más malos.

7. ¿Qué tiempo toma la fabricación de un sombrero?

Un sombrero placero eso se demora un día esos grandotes, de ahí hay sombreros finitos también eso si se demora pero esos valen sesenta dólares pero eso hacen en la semana bien finito usted coge y le dobla, ese es caro, de ahí hay sombreros de 5 dólares, 4, 6 10 dólares.

8. ¿A parte de los sombreros que otras cosas se hacen con la paja toquilla?

Si se hacen bastantes cosas, eso ya depende de la habilidad de cada quien, no ve por ejemplo aquí tengo estos tapetes, o lo que llaman los individuales para asentar los platos o los vasos en la mesa para comer, también se hacen bolsitos, carteritas para las guaguas o para los viejos también, o sino así cajitas o joyeritos como les dicen, también muñequitos, cholitas así de adorno, eso también les gusta bastante a los gringos, se llevan así de recuerdo para su tierra, también se hacen tasitas o posuelitos para poner las cucharas o sino las frutas, ya

digo ya eso va según la habilidad del que teje.

9. ¿Ha pensado en dejar alguna vez esta actividad?

No, es que como voy a dejar de hacer esto, ya uno está acostumbrado a esto, si no digo yo al menos desde niña me acuerdo que tejía así mal hechito mal hechito pero ya hacía, no es difícil, es cuestión ya de práctica, a veces la gente viene y me queda viendo lo que estoy tejiendo así como usted están viendo lo que uno hace, y se quedan admirados, dicen que ha de ser muy difícil hacer esto y yo les digo que no es nada difícil, lo que sí es demorado, toma tiempo hay que estar dale y dale hasta acabar, pero así pensar en dejar no, ¿y después que hago? Como digo ya uno es acostumbrado a estar haciendo algo, además aquí toda la gente que vive por aquí pasa tejiendo.

10. ¿Qué opinan los extranjeros de éste trabajo y sus productos?

A ellos si les gusta, quedan sorprendidos, hay algunos que les encantan los sombreros, a veces van comprando algunos sombreros así para regalar a los familiares, amigos, y todo mismo les gusta, esas otras cositas que se hacen también compran.

11. ¿Tiene otros parientes que se dediquen a esta actividad?

Bueno por aquí como le digo la mayoría tejemos, usted a de ver en el parque la gente está tejiendo, y claro, por acá tengo parientes que también tejen, así cuando hay pedidos de otros lados o de gente que viene acá mismo yo hago el negocio y de ahí les reparto a cada uno su trabajito, aquí si somos bastantes.

12. ¿Quisiera que sus hijos se dediquen a esta actividad?

Bueno claro que sería lindo, pero bueno por ahora mi guagua esta chiquito, y no se pues, aquí mas lo que tejen son las mujercitas de ahí los varones mas se dedican al campo, a la ganadería.

13. ¿De dónde proviene la materia prima, en este caso la paja toquilla?

Eso viene del Oriente, de ahí traen y uno aquí tiene que comprar por atados.

14. ¿El proceso de preparado y tinturado, también lo realiza usted?

No, eso yo no hago. Como digo la paja viene del Oriente

y aquí le arreglan, le sahuman, le pintan todo ya, aquí viene a entregar un carro, los domingos viene a vender la paja.

ENTREVISTA A LA SRA. CARMEN ORELLANA, TEJEDORA DE TEXTILES CON LA TÉCNICA DENOMINADA IKAT EN EL SECTOR EL CARMEN DE BULLCAY, CERCA DE GUALACEO.

1. ¿Desde cuándo y de donde proviene la técnica IKAT?

Acerca de la técnica del Ikat, nadie sabe con exactitud desde cuando ha estado vigente, Según la Sra. Diana Sojos esta técnica ha venido desde Indonesia, los conocimientos sobre sus procesos se han transmitido de generación en generación, tal como ha ocurrido con mi familia. Esta técnica ya tenían los incas solo que esta señora que es de acá de Gualaceo Rosa Cabrera, ella fue la que cambio la forma de la tela, ella es la dueña de los diseños, ya es fallecida, y actualmente se desconoce su edad.

2. ¿Desde cuándo usted ejerce esta actividad?

Desde que era una niña, mi padre me enseñó a tejer, en éste sector todavía existe alguna gente que teje, por ejemplo el Sr. Jiménez, el Sr. Rodas.

3. ¿Qué es la cochinilla?

La cochinilla es un gusanito que se utiliza para tinturar

las telas, una vez secos estos gusanitos son molidos y luego puestos a hervir en agua, y mientras va hirviendo va saliendo aún más el color, esta mezcla hay que cocinarla por lo menos durante unas tres horas, y luego según sea el tipo de mordiente que se le aplique se va a obtener una variedad de colores al momento de tinturar los hilos. El color obtenido con esta técnica jamás se sale de la prenda.

4. ¿Qué es el mordiente?

El mordiente es lo que se agrega a la mezcla con la que se va a tinturar para que fije el color en los hilos, además el mordiente nos da diferentes colores. Hay varios tipos de mordiente como la lejía, el zumo de penco, la piedra alumbre, sulfato de cobre, sulfato ferroso, bicromato potásico, ácido acético; para el color negro se utiliza una planta cuyo nombre se desconoce pero crece en las alturas, el color blanco es el color de la lana al natural.

5. ¿De dónde se obtiene el hilo de seda?

De los capullos que hace el gusano de seda, la mariposa, se obtiene el hilo de seda. En la actualidad está produciendo Puerto Quito y Penipe, a través de un proyecto de italianos que trajeron el gusano de seda al Ecuador.

6. ¿Cómo se elabora el hilo de seda para tejerlo?

Para la elaboración del hilo de seda en primer lugar se procede a cocinar estos capullos de 30 a 35 minutos para sacar los filamentos o hebras de hilos que son extremadamente delgados, luego se procede a unir 140 capullos cada uno con sus respectivas hebras y de la unión de estas se va obteniendo el hilo que finalmente servirá para elaborar las diferentes prendas de vestir. Esto constituye un trabajo muy laborioso y toma un tiempo bastante considerable.

7. ¿A parte de la seda, que otra materia prima utilizan?

También se elaboran prendas de lana de alpaca, un poncho puede costar unos 130 dólares, además se tejen prendas de lana de borrego, y también de algodón. Hacemos también bordados completamente a mano a veces sobre tela sintética comprada.

8. Cuéntenos acerca de su experiencia en éste arte. ¿Ha viajado a otros países?

Yo he viajado a Suecia, Italia, España, Venezuela, Colombia, México, Perú, Bolivia, he viajado a algunos países gracias a la embajada del Ecuador que ha sido invitada directamente y a Italia viajé por medio del CIDAP por el

proyecto de la seda en el Ecuador me dieron una beca y me fui. Siempre me gusta estar en cursos varios aprendiendo nuevas cosas, nunca se termina de aprender.

9. ¿Cómo elabora un diseño?

Para los diseños hay que hacer lo que uno se imagina, y luego probar y ver lo que resulta ya que siempre habrá errores y cosas que arreglar para obtener un buen diseño. Todo esto requiere de mucho tiempo y práctica, así también para obtener los colores para tinturar.

10. ¿Cómo se realiza el proceso de tinturado?

Para el proceso de tinturado, previamente se hace un boceto del diseño, y luego se va tinturando uno a uno los colores y para proteger los espacios que no necesitan ser tinturados se amarran hilos de cabuya y luego de aplicar un color se lo deja secar para luego proteger otros espacios para aplicar el siguiente color y así sucesivamente.